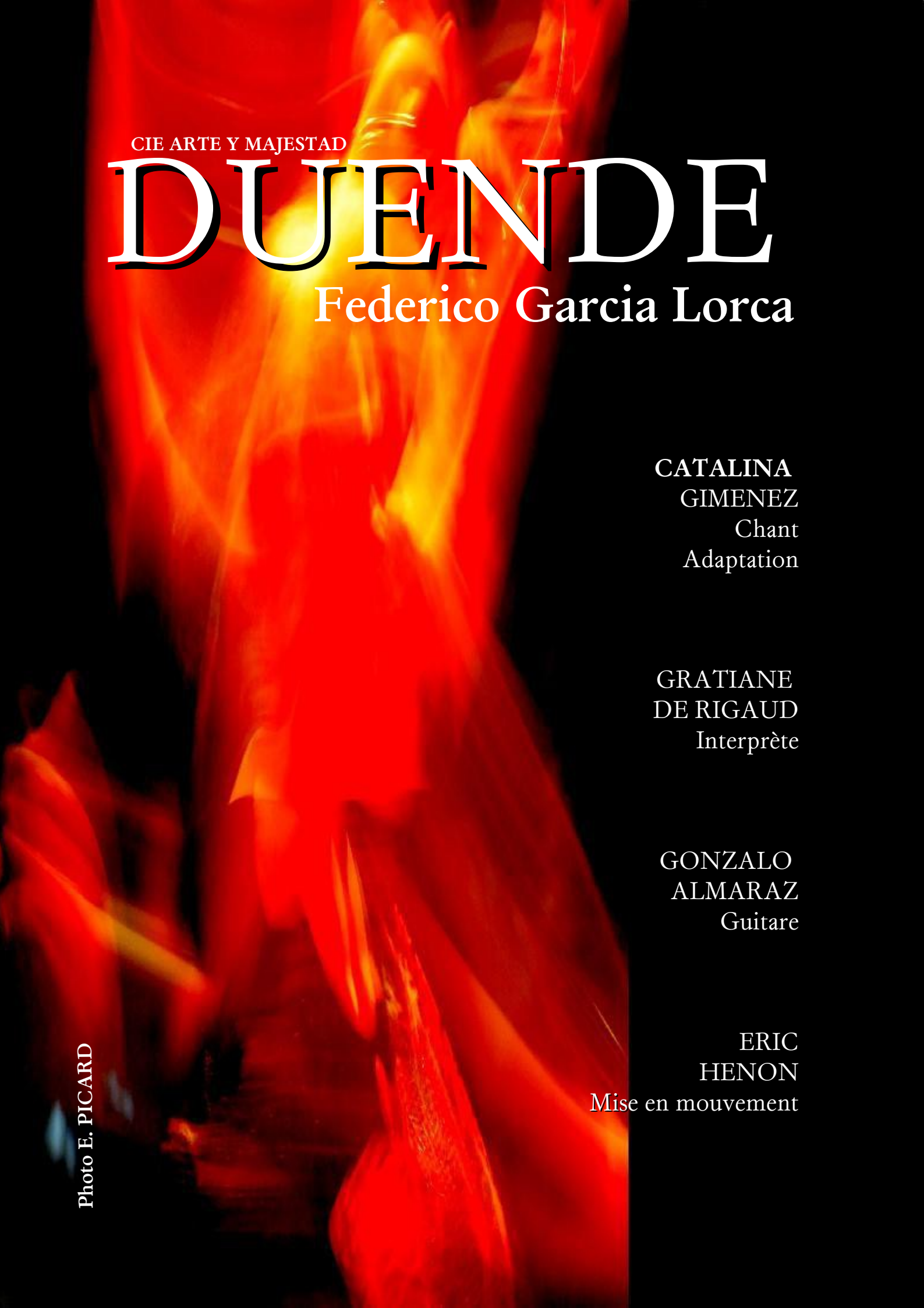


CIE ARTE Y MAJESTAD

DUENDE

Federico Garcia Lorca

CATALINA
GIMENEZ
Chant
Adaptation

GRATIANE
DE RIGAUD
Interprète

GONZALO
ALMARAZ
Guitare

ERIC
HENON
Mise en mouvement

Photo E. PICARD

DUENDE...

En 1933 et 1934, Federico Garcia Lorca prononce sa conférence « *Jeu et théorie du duende* » en Argentine. Un exercice périlleux où il tente d'expliquer ce qu'est le *duende* dans l'art et tout particulièrement dans le cante flamenco. Pour y parvenir, il s'appuie sur de nombreux exemples, sur des anecdotes dont les acteurs sont de grands noms du cante flamenco : Manuel Torres l'homme a avoir le plus de culture dans le sang, Silverio Franconetti l'homme au cri terrible, la Niña de los Peines sombre génie hispanique, tous des créateurs, des jardiniers comme Lorca aime les appeler. Et c'est avec humour qu'il nous raconte...

Le *duende* on le retrouve aussi dans « *poemas del cante jondo* », poèmes du chant profond où là déjà il rend hommage à l'âme andalouse, au flamenco si chers à son cœur...

Le *duende* passe par le sang et par le corps du *cantaor*. Il vient de loin. De très loin... Du plus profond de soi-même et lorsqu'il apparaît enfin, il peut être furieux et dévastateur.

Mais sachez qu'il n'apparaît qu'à de très rares occasions... Parfois, jamais il n'apparaît... Mais pour qu'il vienne, il faut que l'artiste soit à nu, qu'il fasse abstraction de tout ce qu'il a appris, qu'il oublie la technique, l'esthétique même...

Il doit aller puiser loin très loin à l'intérieur de lui, il doit appeler le *duende*, le chercher dans sa gorge, au fond de ses entrailles, jusqu'à avoir un goût de sang dans la bouche, jusqu'à frôler la mort même...

Lorsque le *duende* apparaît enfin, l'artiste doit le combattre, l'affronter et s'il sort gagnant de cette longue bataille, c'est l'état de grâce qui laisse place au combat.

Une victoire contre la mort...

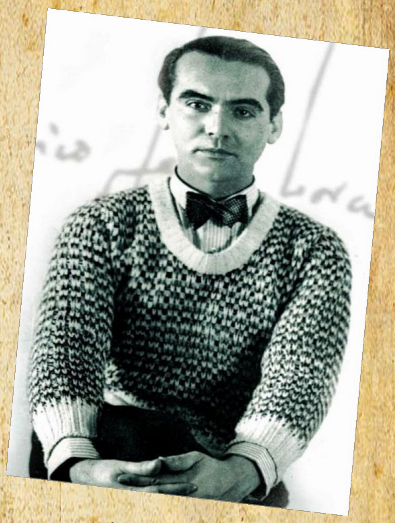
ALORS, dans ma gorge d'où sortent les sons noirs et le cri, dans le pleur de la guitare de Gonzalo Almaraz et les mots de Lorca dans la bouche de Gratiane de Rigaud, peut-être apparaîtra-t-il...

Peut-être le remarquerez-vous dans son instinct efficace...

CATALINA GIMENEZ

L'AUTEUR ...

Federico Garcia Lorca
(1899 - 1936)



Federico Garcia Lorca naît en 1899 au sein d'une famille andalouse aisée et libérale. Il s'intéresse très tôt aux différents domaines des arts et emprunte la voie de la poésie dès 1921 avec *Canciones* puis *Romancero gitano* (1928). En alliant modernité et folklore populaire, Garcia Lorca emporte rapidement la reconnaissance du public. Ses nombreux voyages, notamment sur le continent américain, ont approfondi et enrichi ses oeuvres (Poète à New York, 1934). Dès 1935, Garcia Lorca bifurque légèrement vers le chemin dramatique. Il fonde la Barraca, sa propre compagnie théâtrale et met en scène de grands classiques. Il peut alors y représenter ses pièces *Noces de sang* (1933), *Yerma* (1935) et *la Maison de Bernarda* (1936). Cette trilogie tragique reste l'une de ses oeuvres majeures. Federico Garcia Lorca est fusillé par les franquistes en 1936.

Textes, poètes
FEDERICO GARCIA LORCA
Adaptation, chant flamenco
CATALINA GIMENEZ
Interprète
GRATIANE DE RIGAUD
Guitare flamenca
GONZALO ALMARAZ
Mise en mouvement
ERIC HENON

L'EQUIPE...

CATALINA GIMENEZ

Chant, adaptation

Chanteuse flamenca d'origine espagnole, elle se produit depuis de nombreuses années. Elle chante un flamenco traditionnel mais s'investit en parallèle dans d'autres projets (théâtre, fusion, écriture)... **Collaborations** : *tarro de las esencias* album du guitariste Manuel Rodriguez (2002), *la danse du papillon* (album de fusion) voix lead et adaptations, scène (2005/2007), *Le Marchand d'Espoir* de Brigande, album electro, voix lead, textes et Adaptation (2013). En 2011 soliste dans *« l'amour sorcier »* de Manuel de Falla avec le groupe Furians et le chef d'orchestre Pierre Dumoussaud. **Adaptations et interprétations** : *les chansons de Lorca* (2004-2006), *Duende* sa nouvelle adaptation. **Ecriture** : *Exilés*, nouvelle (2005), *la maison hantée, l'imposteur*, pièce pour théâtre de marionnettes (2010). Créatrice et directrice artistique de la compagnie Arte y Majestad depuis 1996.

GONZALO ALMARAZ

Guitariste

Guitariste Madrilène, issu du creuset flamenco, il fait ses premiers pas à l'âge de quatorze ans dans la compagnie de son père cantaor flamenco et intègre d'autres formations flamencas par la suite, enchaînant les tournées en France et à l'étranger. Fort d'une longue expérience, sa connaissance profonde du chant le plus pur et traditionnel, ainsi que son expérience pour la danse, font de lui un artiste confirmé. Il enseigne depuis de longues années la guitare flamenca à Paris et en province sous forme de cours ou master class...Ces dernières collaborations en (2005-2007) *la danse du papillon* (groupe Arbols, fusion), *Grito* du chanteur flamenco Paco el Lobo, guitare (1999), Brigande, artiste electro (2013). Il travaille depuis 1996 avec Catalina Gimenez, son complice sur scène et à la vie...

GRATIANE DE RIGAUD

Comédienne

Formée auprès de Michel Valmer et Françoise Thyrion à Nantes (Compagnie Science 89), ainsi que de Philippe Peyran-Lacroix et Sally Micaleff sur Paris (Art s et Action). Elle met au service des spectacles qu'elle interprète, ses études de lettres comme dans les montages de textes et chansons *Etes-vous swing ?* Elle apprécie cette interprétation qui se promène entre texte et chant. Elle le développe dans différents spectacles musicaux *Mariage, mode d'emploi classique*, comédie musicale sur des pièces courtes d'Anton Tchekhov ou encore dans le théâtre pour enfants *L'Histoire de Pinocchio*, ou plus récemment *Qu'est-ce qui te fait peur?* de la cie le Mimosa . Elle revient ensuite au texte et à la littérature en scène comme *Au temps de Colette* où elle allie jeu théâtral, chant et piano.

Extraits...

Commence le pleur
De la guitare.
De la prime aube
Les coupes se brisent.
Commence le pleur
De la guitare.
Il est inutile de la faire taire.
Il est impossible
De la faire taire.
C'est un pleur monotone,
Comme le pleur de l'eau,
Comme le pleur du vent
Sur la neige tombée.
Il est impossible
De la faire taire.
Elle pleure sur des choses
Lointaines.

« le duende n'est pas dans la gorge ; le duende remonte par-dedans, depuis la plante des pieds ». Ce qui voulait dire que ça n'est pas une question de faculté mais de véritable style vivant ; c'est-à-dire, de sang ; de très vieille culture et, tout à la fois, de création en acte... »

Le merveilleux cantaor flamenco El Lebrijano, créateur de la debla, disait : « moi, le jour où je chante avec duende, personne n'est plus fort que moi » et Manuel Torres, l'homme à avoir le plus de culture dans le sang de tous ceux que j'aie connus, a dit cette phrase splendide en écoutant Falla jouer lui-même son Nocturne du Generalife : « tout ce qui a des sonorités noires a du duende ». Et il n'y a rien de plus vrai.

Café Concert
Lampes de cristal
et miroirs verts.
Sur l'estrade obscure,
la Parrala tient
une conversation
avec la mort.
La flamme
ne vient pas,
elle l'appelle à nouveau.
Le public
aspire les sanglots.
Et dans les miroirs verts
de longues traînes de soie
se meuvent.

ERIC HENON

Metteur en scène

Quelques unes de ses mises en scène : Théatre de L'Athénée Correspondance passionée (d'AnaÏs Nim et Henri Miller adaptée par Geneviève Casile) Théatre du Palais Royal (2002), Déviation obligatoire (de Chevallier & Laspalès) Cometteur en scène Théatre Marigny, Confessions d'un psychiatre (de Monsieur Maill) Théatre du Gymanase (2007), Fenêtre sur couple (d' après Georges Feydeau) à Avignon (2006), "Mariage, mode d'emploi", une comédie musicale d'après Anton Tchekhov (2007) au Théatre Les Planches du Canal, Le carton (de Clément Michel) (Prix Contre Point 2002) au Lucernaire (2000), à La Comédie de Paris (2001), au Théatre des Variétés (2004), Sous les pavés la plage (de Rita Brantalou et Philippe Bruneau), assistant à la mise en scène de Jean-Luc Moreau Théatre de la Gaité Montparnasse (2000)...

Conditions Techniques...

Nous avons conçu ce spectacle de telle sorte qu'il puisse se jouer partout enfin presque... Il nous faut des lumières élaborées, du son de qualité et un espace bien ordonné nous conviendra tout à fait. Une fiche technique vous sera donc fournie sur simple demande.

Cie ARTE Y MAJESTAD

arteymaj@club-internet.fr 03 86 26 28 75/ 06 83 24 62 98